

Историческая классификация шрифтов

Приведенная ниже классификация шрифтов основана на их историческом генезисе. Профессиональный дизайнер должен быть вооружен следующими сведениями о каждой группе шрифтов:

1. Эпоха, место в истории. Шрифты хранят в себе отпечаток места и времени.
2. Характерные особенности.
3. Собственно шрифты. Нелишними будут дополнительные сведения обо всех достойных представителях группы.
4. Рекомендации по использованию

I. Антиква (Serif)

Название этой группы шрифтов происходит от латинского слова *antiquus* (древний). Также называется латинским письмом. Если в названии шрифта присутствует *Roman* (*Times New Roman*), то речь определенно идет об антикве.

1.1. Старинная антиква (Old style)

В эпоху раннего возрождения прогрессивно настроенные люди начинают отказываться от мрачной эстетики средневековья, предпочитая наследование античных образов. В типографике вместо готического стиля письма начинают использоваться формы шрифтов, которыми была написаны древние рукописи (отсюда и название – антиква). Этот стиль постепенно распространяется по Европе в виде почерков рукописного письма (он получил название *гуманистический курсив*).

TRAJAN

Книгопечатник и гравер **Николас Йенсен**, вдохновившись надписями на древнеримских памятниках, привносит в них традиции рукописного письма (в частности, использование строчных букв, придающее каждому слову более узнаваемую форму) и создает первый *наборный* антиквенный шрифт. Самые первые шрифты этой группы получают название *старинная антиква*.

Как замечательно выразилась Анна Шмелева, далеко у истоков антиквы прекрасно сработались резец для работы по камню и летучее перо каллиграфа¹.

¹ См.: Анна Шмелева. Это гордое имя Антиква // Журнал «Publish», № 5, 2003. URL: http://www.publish.ru/articles/200305_4048637

Старинная антиква характеризуется следующими признаками:

1. Небольшой контраст между основными и соединительными штрихами.
2. Диагональная ось наплыва (если соединить линией самые тонкие места в округлых элементах – например, в букве «о», линия будет не вертикальной, а наклонной).
3. Наклонные или изогнутые засечки, которые часто направлены наружу (например, в верхней части прописных букв «Е», «Г», «Т»).

Эти признаки (в частности, специфическое чередование широких вертикальных и узких соединительных штрихов) антиквенные шрифты перенимают у техники рукописного письма ширококонечным пером.

Венецианские антиквы (Venetian)

Работы Йенсена и других шрифты, используемые венецианскими типографами конца XV века, получили название *венецианские антиквы*. Их называют также *гуманистическими* шрифтами. Они обладали дополнительными признаками, такими как наклонная перемычка в строчной букве «е», круто ниспадающие засечки.

Гарнитура Alliance

Современные кириллические гарнитуры, созданные на основе венецианских антикв: Alliance, Lazurski, Venetian 301. Полноценным кириллическим шрифтом является гарнитура Лазурского. Удачность кириллической части гарнитуры Alliance ставится многими дизайнерами под сомнение.

Гарнитура Лазурского

Гарнитура Лазурского (1962) – уникальная кириллическая гарнитура, воспроизводящая стиль венецианской антиквы. История кириллических антиквенных шрифтов начинается с реформ Петра I (XVIII в), поэтому до **В. В. Лазурского** в русской типографике отсутствовали аналоги шрифтов итальянского Возрождения. В 1990 году фотонаборная версия шрифта была переработана в цифровую (Lazurski). Один из самых красивых шрифтов советского периода².

Гарнитура Venetian 301

² Рекомендуется к прочтению: Владимир Ефимов. Вадим Лазурский и его шрифт // <http://kak.ru/magazine/2/a185/>

Venetian 301 разработана на основе шрифта Centaur (1929), который, в свою очередь, был спроектирован на основе венецианской антиквы Николаса Йенсена (1470). Кириллическая версия разработана для фирмы ParaType Дмитрием Кирсановым³.

Среди прочих гарнитур этого стиля следует отметить Clifford, Cloister, Adobe Jenson, Lutetia, Trajanus. К сожалению, для этих шрифтов не существует кириллических версий, так что арсенал русскоязычного дизайнера весьма ограничен.

Венецианские антиквы могут быть использованы для текстового набора, но в сравнении со шрифтами, привычными для современного читателя, они выглядят слишком изысканно. Таким образом, уместнее применять их для акцидентного набора, оформления подарочных изданий и книг по искусству.

Словарь дизайнера

Акциденция – печатная продукция (или ее элементы), выполненные посредством *акцидентного набора*, то есть, набора, в котором используются разнообразные декоративные шрифты, линейки, узорные орнаменты и предметно-сюжетные украшения. Акцидентный набор используется там, где важна не информативность, а привлекательность, броскость, которые достигаются путем оригинального художественного оформления.

Акциденцией также называется заказ на небольшую полиграфическую работу (отсюда и происхождение термина: *accidentia* – случайный).

К акцидентной продукции относятся:

- а) мелкие не книжные формы: открытки, визитки, бланки, приглашительные билеты, грамоты;
- б) малообъемная листовая печатная продукция: афиши, плакаты, календари;
- в) книжно-журнальная акциденция: набор рекламных объявлений, обложек, титулов, контртитулов, фронтисписов.

Итало-французские антиквы или гаральды (Garald)

С середины XV века свой современный облик обретает печатная книга. В 1494 году венецианский издатель и типограф **Альд Мануций** издает первую книгу шрифтов. В начале XVI века Франческо де Болонья впервые используется курсив.

Шрифт совершенствуется. Контраст между штрихами становится более выраженным. Перемычки в буквах – горизонтальными. Засечки делаются тоньше, длиннее и острее, капли менее округленными. Формы французской антиквы более изящны, чем венецианской, но сохраняют связь с рукописным шрифтом. Буквы имеют разную ширину и основаны на пропорциях золотого сечения.

³ «Веб-дизайн. Книга Дмитрия Кирсанова» по прежнему рекомендуется для ознакомления любому веб-дизайнеру, хотя многие вещи в ней и устарели.

Эта группа шрифтов датируется XVI—началом XVII века и является самой большой из шрифтов старинной антиквы. Традиции шрифтов этой группы основаны на работах Альда Мануция и парижского словолитчика **Клода Гарамона**. Именно они называются итало-французскими антиквами или *Гаральдами*⁴.

Гарнитура Original Garamond

Гарнитура ITC Garamond

Гарнитура Mysl

Наиболее популярной гарнитурой этой группы, является, конечно, Гарамон (существуют десятки версий для латинского алфавита и несколько кириллических). Отличается богатством возможностей: большинство разновидностей этой гарнитуры содержит множество начертаний – от сверхузкого до широкого. Самым исторически точным считается Original Garamond. Оригинальной кириллической версией гарамона является гарнитура Mysl (Мысль). В современной типографике Гарамон используется как универсальная гарнитура для книжного, журнального и отчасти газетного набора⁵. Все американские издания книг о Гарри Поттере были набраны шрифтом Adobe Garamond.

Гарнитура Альдин 401

Относительно новая гарнитура (кириллическая версия разработана в 2008 году), относящаяся к группе итало-французских антикв, – Aldine 401. Основана на классическом шрифте Бембо.

Для латиницы возможность выбора гаральда гораздо шире: Bembo, Dante, ITC Galliard, Granjon, Plantin, Sabon и другие.

Голландские антиквы (Dutch)

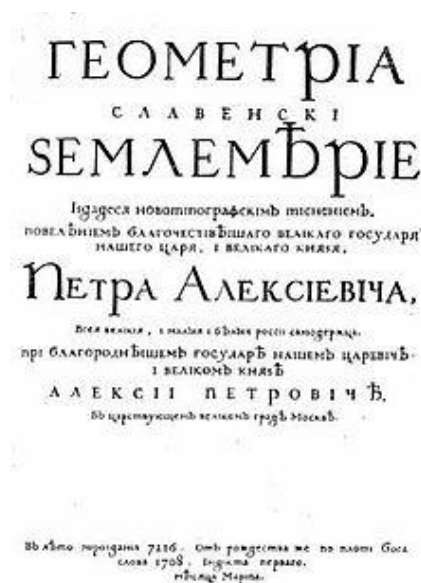
Голландские антиквы представляют собой дальнейшее развитие форм гаральдов, относятся к XVII веку, а место действия переносится в Голландию, где в это время работают пуансонисты⁶ **Кристоффел ван Дейк**, **Дирк Воскенс**, **Миклош Киш**. Контраст и насыщенность увеличиваются, оси овалов постепенно выпрямляются. Рост прописных букв приближается к высоте верхних выносных элементов. В этих шрифтах отражается стиль эпохи барокко.

⁴ Шрифты, близкие к Гарамону и Альду.

⁵ Владимир Ефимов. Великие шрифты. Книга первая. Истоки // <http://www.fontstock.com/arts/garamond.pdf>

⁶ Пуансоном называется стальной брусок с изображением буквы или знака.

Именно на основе голландских антикв Петр I совершил знаменитую шрифтовую реформу, введя в обиход гражданский шрифт.

В кириллице доступна самая знаменитая гарнитура этой группы, происходящая от шрифта Киша – Kis. В латинице доступна другая разновидность этой же гарнитуры – Janson, а также гарнитуры Ehrhardt, Van Dijck и другие.

Гарнитура Kis

Английские антиквы (English)

К этой группе относят шрифты первой половины XVIII века, созданные в Англии по мотивам голландской антиквы (стоит отметить, что Англия перешла с готического шрифта на антикву лишь в первой половине XVII века). Шрифты демонстрируют возросшие возможности гравирования по металлу. Они еще более контрастны и имеют множество каллиграфических деталей, особенно в курсивном начертании. Оси овалов становятся почти вертикальными. Некоторые классификации относят английские антиквы уже к группе переходных антикв.

Гарнитура Caslon

Этот тип шрифта связан с именем **Уильяма Кэзлона**. Шрифт, разработанный Кэзлоном, утвердился на удивление прочно, сохранив не только отпечаток времени, но и отчетливый национальный характер – без него невозможно представить типографику англоязычных стран⁷. В профессиональной среде даже ходила поговорка: если сомневаешься – используй Caslon. Впрочем, почему «ходила»...

⁷ Владимир Ефимов. Великие шрифты. Книга вторая. Антиква // <http://www.fontstock.com/arts/Caslon.pdf>

Рис. 1. Фрагмент знаменитого проекта Джулианы Ханесер для помощи в подборе шрифта начинающим дизайнерам (<http://www.behance.net/Julianhansen>).

В кириллической библиотеке он представлен шрифтом Caslon, широко используемым в книжно-журнальной типографике. В советское время по мотивам этого шрифта была разработана гарнитура Заголовочная газетная (доступная в цифровой версии).

Заголовочная

Современные антиквы старого стиля (Variations)

Существует множество современных шрифтов, обладающих характеристиками старинной антиквы, но не имеющих исторических прототипов. Русскоязычному верстальщику доступны гарнитуры Vannikova, Cooper, Minion, Palatino и несколько других. На Западе прекрасных шрифтов этой категории в разы больше: Aster, Saxton, Goudy, Perpetua и т.д.

Гарнитура Банникова

Гарнитура Cooper Light

1.2. Переходная антиква (Transitional)

Впервые шрифты переходной антиквы разрабатываются во Франции для нужд короля Людовика XIV – авторы руководствуются не особенностями письма ширококонечным пером, а основываются на геометрических построениях и «естественных пропорциях»⁸. К переходной антикве относят шрифты первой половины XVIII века, в которых стиль старинной антиквы (отражающий традиции рукописного письма) сочетается с особенностями шрифтов новой антиквы, обусловленными исключительно технологией гравировки по металлу. Другое название шрифтов переходной антиквы – антиква барокко.

Угол наклона пера в шрифтах переходной антиквы становится меньше (10-15⁰, в старинной антикве 25-30⁰), контраст между основными и вспомогательными линиями увеличивается, засечки тонкие, их скругления уменьшаются.

Антиква барокко (Baroque)

Самый известный из исторических шрифтов переходной антиквы носит имя английского шрифтового дизайнера Джона Баскервилля, стремившегося достичь совершенства во всех областях типографского ремесла, улучшив печатный станок, бумагу, краску и шрифты. «Гармония и красота шрифта Baskerville до сих пор вдохновляют графических дизайнеров. Рациональность и рафинированность его формы делают Baskerville великолепным книжным шрифтом, исполненным чувства достоинства и традиционной английской основательности»⁹. Хорошо подходит для набора сплошного текста.

Гарнитура ITC New Baskerville

Современные вариации на основе переходной антиквы (Variations)

Большинство шрифтов переходной антиквы, использующихся современными дизайнерами были разработаны в более позднее время шрифтовыми дизайнерами, вдохновлявшимися эпохой барокко. Самый известный из таких шрифтов, имевший феноменальный, никем не превзойденный успех – шрифт Times Roman, разработанный в Лондоне в 1931 году для газеты Times. В XX веке этот шрифт использовался для всех видов дизайнерских работ, хотя он является скорее шрифтом основного текста, чем выделительным. Это один из немногих шрифтов, который не несет на себе никаких исторических ассоциаций, а принадлежит современности – по той причине, что история этого шрифта до сих пор не прерывалась. Наиболее удачной кириллической версией Times считается гарнитура Newton.

Другой знаменитый шрифт – ITC Charter, созданный в 1987 году Мэтью Картером, самым уважаемым и влиятельным шрифтовым дизайнером современности. Он разрабатывался как экономичный и высокочитаемый текстовый шрифт.

⁸ На основе этого шрифта создан Fournier, который, к сожалению, не имеет кириллической версии.

⁹ Владимир Ефимов. Великие шрифты. Книга вторая. Антиква // <http://www.fontstock.com/arts/Baskerville.pdf>

Гарнитура ITC Charter

Гарнитура Petersburg

Гарнитура Newton

Известные кириллические гарнитуры: Кудряшевская энциклопедическая (разработанная по заказу «Большой Советской Энциклопедии»), Бажановская титульная (сохраняет формы советских рукодельных шрифтов 40-х годов).

Кудряшевская энциклопедическая

Бажановская титульная

1.3. Антикva нового стиля (Modern)

Шрифты новой антиквы появились в конце XVIII века и сразу же завоевали широкое применение, однако в наши дни они перестали использоваться для текстового набора, а перешли в категорию акцидентных, декоративных. Забавный парадокс: современному читателю покажутся более близкими гарнитуры старинной и переходной антиквы, а антиква нового стиля будет восприниматься архаичной, устаревшей.

Между тем, шрифты новой антиквы самым логичным образом завершают цепочку трансформаций, которые мы могли обнаружить, наблюдая за их предшественниками. Контраст между основными и вспомогательными штрихами становится максимальным (в районе 1:10), засечки теряют округлости и становятся тонкими (часто так называемые волосяные засечки). Наблюдается стремление к одинаковой ширине знаков шрифта, к безупречной симметрии. Форма знаков теряет связь с каллиграфией. Это конечная точка трансформации: очевидно, что дальнейшее развитие шрифтов в этом направлении невозможно.

Классицистическая антиква (Neoclassical)

Основоположником шрифтов нового стиля признан итальянский печатник Джамбаттиста Бодони. Семейство шрифтов, названных его именем, является рафинированным

выразителем антиквы нового стиля. Другим известным мастером того времени, работавшим во Франции, был Фримен Дидо¹⁰.

Шрифты новой антиквы использовались для текстового набора на протяжении всего XIX века, после чего и произошел возврат к антиквенным шрифтам более ранних стилей.

Гарнитура Bodoni

Гарнитура Didona

О многообразии исторических гарнитур

Количество доступных нам гарнитур определенной категории, отражающих стиль определенной эпохи определенного времени, обусловлено процессом, который в упрощенном виде можно описать в три этапа.

1. *История оригинального шрифта.* Если какой-то шрифт сохранился до наших дней в форме каталогов с крупными пропечатанными литерами, его шансы попасть в арсенал современного дизайнера намного выше, чем у шрифтов, дошедших в виде старинных изданий или типографских литер.

2. *Восстановление шрифта.* Речь идет о том, чтобы на основе сохранившихся источников, создать современный шрифт. Это процесс нетривиальный. Требуется не скопировать буквы, а выявить закономерности, положенные в их основу: пропорции, углы наклона, формы деталей – не просто сделать это, имея в руках лишь фотокопии десятка ветхих страниц, испещренных мелким текстом. Получившийся результат должен достойно выглядеть в крупном кегле и легко читаться в мелком. Работы по восстановлению работ мастеров возрождения или барокко активно велись в XX веке задолго до появления компьютеров – после того как интерес к новой антикве сменился возвратом к старому стилю. Что касается цифровой версии шрифта, то после того как шрифт восстановлен (в смысле описания его закономерностей), то его адаптация для ЭВМ и современных печатающих устройств – вопрос относительно небольших усилий и, возможно, патентных соглашений.

3. *Локализация.* Для кириллицы и иных, отличных от латинского языков, ситуация гораздо сложнее. Даже если шрифт удалось восстановить, обычно половины необходи-

¹⁰ К сожалению, идеальной кириллической версии его гарнитуры в настоящий момент нет: гарнитура Didona, как отмечается на сайте ParaType, разрабатывалась как «несколько преувеличенная декоративная стилизация в духе антиквы нового стиля с элементами иронии».

мых символов в нем просто нет и – по замыслу автора оригинального шрифта – не предполагалось¹¹. Это означает, что на основе восстановленного латинского шрифта необходимо разработать кириллический шрифт, в котором новые знаки будут органично сочетаться с уже существующими. Это серьезная задача и способных к ее решению специалистов можно пересчитать по пальцам. Вот почему, к примеру, из группы голландских антикв русскоязычный дизайнер сегодня может выбрать одну единственную гарнитуру Kis. Есть и бонус – несколько самобытных кириллических шрифтов (в основном характеризующих советский период), аналогов которых нет для других языков. Впрочем, им они особо и не нужны.

Высокий контраст, который является отличительной особенностью шрифтов новой антиквы, вызывает проблемы при переходе от крупных кеглей к мелким – при наборе мелким кеглем тонкие соединительные штрихи становятся практически невидимыми, что сильно ухудшает читабельность. Изначально для разных кеглей разрабатывались разные версии шрифта, но возможности современного фотовывода и технологий печати таковы, что проще заставить машину увеличить символ в заданное число раз, чем разрабатывать несколько вариантов шрифта. Высококонтрастные шрифты являются исключением из этого правила.

Гарнитура Filosofia Cyrillic

Пример шрифтообразования: гарнитура Filosofia Cyrillic. Это современная версия классической гарнитуры Bodoni, но с уменьшенным контрастом для улучшения читаемости в мелких кеглях. Ориентирована на особенности современной цифровой печати.

Англо-шотландская антиква (Scotch)

Среди шрифтов новой антиквы выделяется группа шрифтов, обладающих некоторыми характеристиками переходной антиквы. Это высококонтрастные моноширинные шрифты с длинными тонкими засечками, скругленными в местах соединения с основным штрихом. Примеры: Scotch, Bulmer, Viola.

Гарнитура Scotch Modern

¹¹ Конечно, есть и исключения. Джамбаттиста Бодони стремился изготовить для своей типографии шрифты всех народов, чтобы можно было печатать на всех языках мира – в том числе он разработал и кириллическую версию своей известной гарнитуры.

Современные вариации (Variations)

Как и в любой исторической группе шрифтов, можно выделить ряд современных гарнитур, по всем признакам относящихся к новой антикве. Это такие шрифты как New Caledonia, Firefield, Simeiz (Fenice) – большая часть пока не доступна в кириллице.

Гарнитура Simeiz

Конечно, существует и несколько известных гарнитур кириллического происхождения. В первую очередь следует назвать Елизаветинскую, которая была разработана в начале XX века по мотивам русских шрифтов середины XVIII-XIX вв., в частности, шрифтов Академии наук эпохи императрицы Елизаветы. Ее уместно использовать для набора классической литературы. Другая гарнитура – Новая Стандартная – была разработана и активно применялась в советское время при наборе в основном научной и технической литературы.

Гарнитура Elizabeth

Гарнитура New Standart